Le monde entre dans une période de complexité et d'entrelacements tels qu'il est difficile de le prévoir. Le monde est inextricable, mais il y faut de l'intuition et un changement de l'imaginaire -> analyse critique de la mondialisation, grandi en Guadeloupe et regardé phénomène globalisation de l'extérieur, il le voit plutôt de manière positive de l'aspect culturel.

Ying Xiang Journal -> influence culture asiatique dans le monde de la mode

Un « comprehensive designer » n'est pas un spécialiste de plus mais il se tient à l'écart de l'industrie et de la science en analysant les informations et observant les technologies dévelopées » -> technologie aide à développer les fonctionnements de la société -> Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture, 2006.

15/10/24 *Cultures visuelles*

Une culture visuelle est nécessairement historique, fondée sur la reconnaissance qu'une représentation visuelle n'est pas stable et les relations qu'elles tissent avec les réalités extérieures changent à différents moments de la modernité. – Mirzoeff

Exoplanètes images différentes, mais elles n'ont jamais été photographiées, elles se reconstituées à partir d'éléments statistiques

On ne voit que ce qu'on s'attend à voir

Roland Barthes, Mytologies : Le départ de cette réflexion était le plus souvent un sentiment d'impatience devant le « naturel » dont la presse, l'art, le sens commun affublent sans cesse une réalité qui, pour être celle dans laquelle nous vivons, n'en est pas moins parfaitement historique. Parle d'élément de culture populaire qui ont l'air insignifiant alors que non.

Roland Barthes, la réthorique de l'image, in communication n°4, 1964 -> Publicité de Panzani. Ecrème les éléments.

Panzani est une marque française pour sonner authentique se donne un nom italien, le fait est qu'elles ont l'air plus légitime avec une assonance italienne (italianité), dans un sac de marché (idée de naturel).

« Regarder des peintures ou regarder n'importe quoi d'autre d'ailleurs est beaucoup moins spontané et naturel qu'on le croit. Voir dépend d'habitudes et de convention -> insiste sur la dimension culturelle – John Berger, voir le voir. Quelque chose qui parait évident mais dans les années 70 ne l'était pas. Son analyse de l'image est basé sur les outils de

reproduction – The ways of seeing est 4 épisodes diffusés sur BBC, 1972. A l'entrée de cette série rend hommage à Walter Benjamin ayant un impact énorme posé les bases des études culturelles.

Idée que l'art et la création présenté dans un lieu trps précie et que l'aura était ce qui déterminait la fonction primaire de l'art. œuvres déracinées de l'ancrage dans lequel initialement présentées, par exemple grottes, peintures dans les eglises

Berger fait rentrer en résonnance les éléments extérieur pour parler des peintures, et démarché inspirée par benjamin, fait ressortir un sens pas forcément visible dans l'œuvre en tant que telle, créé une constellation d'image et une intelleginbilité des images ressort.

La signification d'une image varie en fonction de ce que l'on voit à côté d'elle ou de ce qui vient immédiatement après elle. L'autorité qu'elle conserve se distribue dans l'ensemble du contexte dans lequel elle apparait

Le développement rapide, en un peu plus d'une décennie d'une vaste…

Traitement fait à des œuvres d'arts ou certaines tchnologies implique un rapport à l'œuvre hyper différent de ce qui était le cas. Support de diffusion et là ici dans le contexte de ce qui peut être accessible,

Aspects esthétiques, berger l'a évoqué : « On pourrait simplifier cela en disant quetre homme c'est agir, être femme c'est paraître. Les hommes regardenr alors que les femmes s'observent en train d'être regardées

Dans un monde régi par le déséquilibre des sexes, le plaisir de regarder a été divisé entre l'actif masculin et le passif/féminin. Le regardd mascultin détermine et projette son fantasme sur la digure féminine qui est stylisée en conséquence -> laura mulvey, visual pleasure and narrative cinema, 1975

Gender adverstisement est un acte de documetation créative. Son but est de nous faire voir le construit dans le naturel, afin que nous puissions préserver les… (regarder slides).

Let's take back ours pace (Marianne Wex)

Ces distinctions sont ells encore valables ? L'intérêt de montrer cette œuvre aujourd'hui – qui est ancrée dans les années 1970 est qu'elle nous invite…

Images peuvent être vecteur de discours idéologiques

J’ai puisé mes idées concernant les femmes figurant dans ces photos dans toutes les références culturelles auxquelles je pouvais avoir accès, notammenet le cinéma, tv, pub, magazines -> cindy sherman (1998) -> cette idée à travers leur pratiqie de questionner les stéréotypes, va dans l’idée de déconstruire des stéréotypes diffusés dans les médias de masse. Années 70, idées de basculement car ces problématiques commencent à ce moemnt à être traitées dans les projets artistiques.

Artistes américains ayant travaillé desus : « pictures generation » a été donné à un groupe d’artiste américains qui ont atteint l’âge adulte au début des années 19070 qui était connus pour leur analyse critique de la culture des médias.

Barbara Krueger, Untitled (We don’t need an other hero”

Toute cette generation s’est nourrie des théorie de barthes et de Benjamin

Bezos, colonisation de l’espace inspiré par o’neil et o neil s’inspirait de konstantin tsiolkovski écrivain science fiction et scientifique : nécessité de l’humanité de conquérir le cosmos

Chaque époque rêve la suivant, comme l’a fait remarquer walter benjamin, mais dans le même tenps, elle révsise celle qui l’a précédée il n’y a pas un maintenant unique : le…

Cf. image que bezos a utilisé, beaucoup de choses peuivent être resorti, élément visuel peut être un élément pour comprendre une époque visuelle

18/11/24 *Etudes culturelles*

Regarder des peintures ou regarder n’importe quoi d’autre, d’ailleurs, est beaucoup moins spontané et naturel qu’on le croit. Voir dépend d’habitudes.

Ce renouvellement de la pensée s’est fait dans unpremier temps avec une approche presque scientise (roland barthes etc, décortiquer les images à partir d’une grammaire systématique, lecture image s’apparenterait aux sciences). Par la suite, approches qui incorporent + questions politiques, races, genres.

Comment des artistes politisés ont détournés les images avec exemple de barabra krueger (cours dernier).

Dans les cultures visuelles il y a des sous cultures que l’on perçoit selon un environnement déterminé, point de vue situé,

L’appropriation culturelle…

Exemple flagrant dans le domaine de la mode, collection gucci prend des éléments de la religion car portent turban, et très vite le reproche qui a été fait est d’avoir tilisé modèle blancs pour porter ces turbans, le reproche est qu’il utilise sans forcément avoir un retour de ces personnes, là c’est comme ci appropriation considérée comme appropriation culturelle. Video comment définir l’appripriation culturel : khemais … aussi penser comme une manière de repenser comme un système de représentation dominant et donne plus de place à des perspectives minoritaires, panoplies d’outils pour élargir son point de vue sur l’actualité.

La culture est l’un des concepts les plus difficiles des sciences humaines et sociales et il existe de nombreuses façons de la définir. (stuart hall, representation 1998)

La culture est un thème très large, moitié 19ème siècle antrhorpologie s’est construite entre la disctinction entre nature et culture

Un autre rapport à la culture est de parler d’une culture d’un pays et dans un endroit déterminé période déterminé on isole des pratiques et certaines manières de penser associées à une époque ou région particulière, techniques de calligraphie de techniquer japonaises peut ‘etre considéré comme pratique culturelle

« tout cet ensemble intégré et traditionnel de manière d’agir, de penser et de sentir qui donne son caractère au groupe social – robert redfiels, the paper of robert redfield

Aussi une idée de la culture associée à une idée de la modernité, considéré comme culture tout ce qui est culture savante : opéra, peinture, pratiques trait aux traditions aristocratiques.

L’élite culturelle est un groupe peu homogène mais…

Ce qui s’est passé après la deuxième guerre mondiale, hiérarchie héritée du 19 ème siècle et enfaite bourgeoisie au dessus des cultures enfaite a été bousculé par l’avpnement des cultures populaires qui sont des sous culturelles. Emergence des cultures juvéniles, cultures de teenagers qui dès la seconde guerre mondiale 60, 70 cultures souvent liées à la mode, à la musique à un environnement lié au mode de vie juvénile.

Les gens ont certes une vie, mais en plus ils ont un style de vie. La vie est comme leur résidence primaire, le style de vie, leur résidence secondaire. Jean Baudrillard, expression n°1

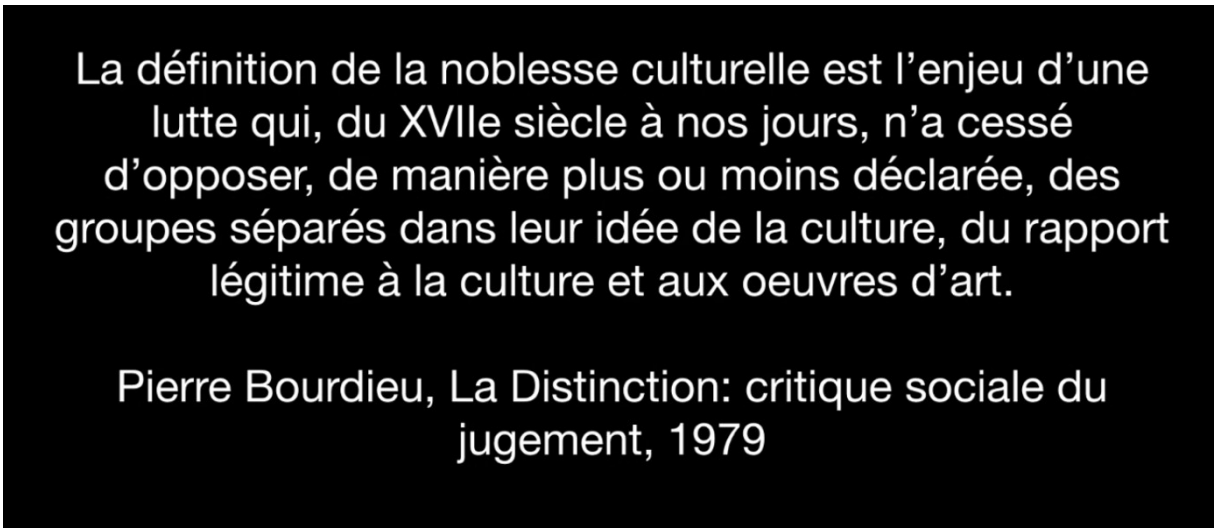
Quand on s'attarde sur les objets, nfaite peuvent être indicateur de classe sociale. Classe bourgeoise papier peint, piano etc. et les classes populaires différent papier peint hyper chargé etc. ce qui est intéressant cest juste avec cette manière depenser l'habillent et l'intérieur on arrive à fare ressortir les origines des personnes

C'est qqchose qui est venu tardivenent, le fait de réfléchir comment objets du quootidiens et habitudes d'achats influence manière dont on est perçu et comment on veut appartenir à un groupe social

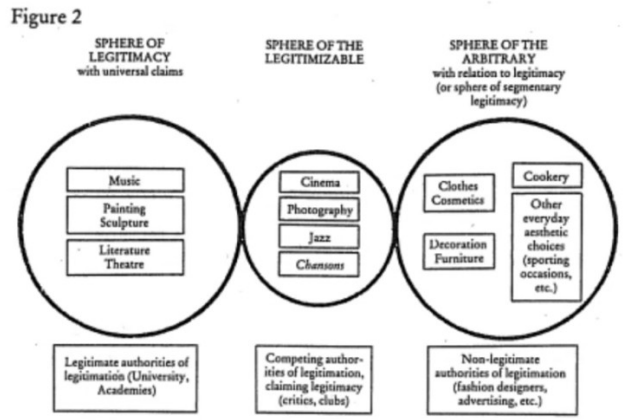
Livre : critique social du jugement

Fait la distinction, comment objets et gouts nous distonguent les uns des autres, personne plus riches tendance à apprécier l'opéra, le piano etc, l'art, et les autres faire du foot, rugby etc

Pour bourdieu, la consommation est à la fois une activité matérielle et symbolique. Elle implique une discrimination active par l'achat, l'utilisation et l0évaluation des marchandises et leur construction ent tant qu'objet porteurs de sens,



Enjeu de luttes assez central dans les etudes culturelles, bourdieu qui s'intéresse aux évolutions et aux luttes dans les culures, certaines légitimes et d'autres beaucoup oins, certaines en phase de devenir légitimes.



Le fait que ce soit légitime va bénéficier sponsoring etc, pas le cas des sphères de l'arbitraire

Exemple art numérique c'est allé super vite la légitimisation, culturellement beaucoup de choses changent avec un moment et mondialisation des production culturelles et sud corréen peut gagner un oscar ou des rappeurs qui gagnent des prix literraires, redéfinition de ce quiu peut 'etre l'élite culturelle largement conditionnée par les réseaux sociaux, avant étaient associés à une bourgeoisie

Les cultural studies sont nées d'un refus des hiérarchies culturelles académiques, d'une hiérarchisation entre la « bonne » et la « mauvaise » culture. Le mot culture est ainsi entendu dans son sens anthropologique : elle est une culture du quotidien. (...) Comment les cultures minoritaires résistent-elles ou s'adaptent-elles face à la domination ?

Wikipédia, Études Culturelles, (dernier accès octobre 2019)

Nées d'un moment de mondialisation, nouveaux secteurs d'activités nouveau secteurs recherchent une forme de légitimité institutionnelle.

Idée d'observer les cultures teklles qu'elles sont mtn et pas partir de l'idée que une culture est plus légitime que l'autre. Réfléchir aux différentes sous cultures

Richard Hoggart, La culture du pauvre, 1970 (1957)
University of Birmingham, CCCS Annual Report, 1968-69
S. Hall & T. Jefferson, Resistance Through Rituals, Youth subcultures in post-war Britain, 1975

Livrs très important . rsistance throug rituals, sous cultures après deuxième guerre mondiale.jeunesse tujours un pronlème avant délinquance sur la jeunesse et en plus avec toutes les sous cultures, annàes 70 stigmates fait sur les groupes visiblement différents que la culture établie.

La culture populaire est l'un des lieux où s'engage cette lutte pour et contre une culture du pouvoir : C'est l'arène du consentement et de la résistance. (...) C'est pourquoi la « culture populaire » est importante.

Stuart Hall, Representation, 1998

Télévision aussi qui s’empare des osus cultures : années 80 tournant, mtv, ID magazine, rénovation des signes éditoriaux et influence marquante.

Dans le premier numéro de ID street portrait les gens présentés à travers leur look, manière de s’exprimer à travers ses vêtements. Improtance street cilture prend de l’importance en 1980

Jason Evans (photographer) and Simon Foxton (styist), from the series “Strictly”, I-D magazine, 1991

Frontières

Je pense que la mode peut raconter une histoire à propos de la célébration de la différence, parler des des et de leur diversité. C'est là que la mode réussit vraiment, lorsqu'elle aborde des sujets en rapport avec le monde dans lequel nous vivons.

Edward Enninful

cultures urbaines et elitistes se brouillent

A magazine where girls are depicted in situations other than the romantic, and where sexuality is discussed openly and frankly. (...) Likewise girls would be encouraged to create their own music, learn instruments and listen to music without having to drool over idols.

Angela McRobbie, *Jackie Magazine*: Romantic Individualism and the Teenage Girl, 1979

Questions de genre ont été très présentes dans les sous culturelles.

Elle s’est intéressée études sur magazines et relève la manirèe dont les clichés étiaent vrm marqués. Produit par hommes et non par femmes

17/12/24 *Créolisations*

07/01/25 *Afro futurisme*